

차례

머리말 _ 3

문화예술교육의 인문적 접근

1. 예술교육의 성격과 목적 _ 018
 - 1) 예술교육은 어떤 성격을 지니고 있나요? _ 018
 - 2) 예술교육의 의미와 목적은 무엇일까요? _ 018
 - 3) '생활 예술'의 궁극적 목적은 무엇인가요? _ 019
2. 문화와 문화예술의 이해 _ 019
 - 1) 문화예술에서 '문화'를 어떻게 이해할 수 있나요? _ 019
 - 2) 정신적 관점에서의 문화란 무엇입니까? _ 020
 - 3) 인류학의 관점에서 보는 문화예술이란 무엇입니까? _ 020
 - 4) 오늘날 일반적으로 말하는 문화예술이란 어떤 의미를 지니고 있나요? _ 021
3. 인문학과 예술교육 _ 022
 - 1) 인문학이란 무엇입니까? _ 022
 - 2) 학교에서 인문교육이 왜 중요한가요? _ 023
 - 3) 예술교육에서 인문학적 사고가 왜 필요합니까? _ 023
4. 평생교육으로서 문화예술교육 _ 025
 - 1) 우리가 일반적으로 말하는 문화예술교육이란 무엇입니까? _ 025

- 2) 평생교육이란 무엇입니까? _ 028
- 3) 평생교육으로서의 문화예술교육은 어떤 성격을 지니고 있나요? _ 029
- 4) 평생교육으로서 문화예술교육을 어떻게 활성화시킬 수 있을까요? _ 031
- 5. 4차 산업혁명 시대 문화예술교육의 새로운 패러다임 _ 034
 - 1) 미래에는 어떤 모델로 학교 문화예술교육의 정체성을 확립할 수 있을까요? _ 034
 - 2) 인문의 관점에서 문화예술교육이 추구해야 할 방향성은 무엇인가요? _ 035
 - 3) 인문적 문화예술교육이 정착되기 위해서 정부와 시민은 어떤 태도를 가져야 할까요? _ 036
 - 4) 4차 산업혁명 시대 문화예술교육의 전망에 대하여 알고 싶습니다. _ 038

CHAPTER

02

인문과 스토리텔링

- 1. 스토리텔링의 이해 _ 044
 - 1) ‘스토리텔링’이란 무슨 뜻일까요? _ 044
 - 2) 사람에게 이야기는 중요할까요? _ 044
 - 3) 이야기와 예술은 어떤 연관성이 있을까요? _ 045
 - 4) 이야기와 예술을 인간 소통의 욕구로 여길 수 있나요? _ 047
- 2. 인문학과 스토리텔링으로 예술교육 _ 048
 - 1) 인문학으로서 예술을 어떻게 가르칠 수 있나요? _ 048
 - 2) 스토리텔링으로 인문적인 융합예술교육을 할 수 있을까요? _ 051
 - 3) 그림책을 통해서 예술교육을 어떻게 할 수 있을까요? _ 052
- 3. 생활에 스며드는 스토리텔링 교육 _ 055
 - 1) 스토리텔링 교육과 관련된 ‘하브루타’ 교육법이란 무엇일까요? _ 055
 - 2) 스토리텔링으로 춤추는 교실이 되기 위한 필요조건은 무엇일까요? _ 056
 - 3) 반 편견교육을 구체적으로 알고 싶습니다. _ 058
- 4. 인문 소양을 위한 스토리텔링 교육의 새로운 패러다임 _ 062
 - 1) 공존 능력으로의 ‘호모 로쿠엔스’란 무엇인가요? _ 062
 - 2) 일상생활에서 소통 능력 향상을 위한 예술 놀이로는 무엇이 있을까요? _ 065

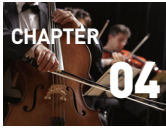

CHAPTER

03

인문과 큐레이터

1. 큐레이터의 이해 _ 072
 - 1) '큐레이터'란 무엇일까요? _ 072
 - 2) 어떤 성향의 사람이 큐레이터 직업에 어울릴까요? _ 072
 - 3) 큐레이터는 일이 많은 직업인가요? _ 073
 - 4) 일이 많음에도 불구하고 큐레이터를 하는 까닭은 무엇일까요? _ 073
 - 5) 큐레이터는 도슨트나 갤러리스트와 어떻게 다른가요? _ 074
 - 6) 박물관 · 미술관 · 독립 큐레이터의 차이점도 알려 주세요. _ 074
2. 인문예술의 전달자, 뮤지엄 큐레이터 _ 077
 - 1) 인문학과 큐레이터의 관계성을 설명해 주세요. _ 077
 - 2) 큐레이터의 일터인 뮤지엄은 '영감의 여신인 뮤즈들의 집'이라 하던데요. _ 077
 - 3) 뮤즈는 유명화가들의 그림에 많이 나오는데요? 그런데 미술의 뮤즈는 없었나요? _ 079
 - 4) 현재와 같은 박물관은 언제부터 시작됐나요? _ 079
 - 5) 인문학의 모든 내용을 보관하는 박물관의 주인은 누구인가요? _ 081
3. 생활 속에서 만나는 큐레이션, 전시기획과 교육 _ 083
 - 1) 최근에는 생활 속에서 큐레이터라는 말이 유행인데요? 왜 그런가요? _ 083
 - 2) 큐레이터의 주요업무인 '전시기획=큐레이션'은 어떤 과정으로 이루어지나요? _ 084
 - 3) 성공적인 큐레이션을 위한 '교육프로그램'에는 어떤 것들이 있나요? _ 085
4. 큐레이터의 새로운 패러다임 _ 089
 - 1) 큐레이터로 성공하기 위한 마케팅 전략이 따로 있나요? _ 089
 - 2) 큐레이터가 일하는 박물관을 어떻게 활성화할 수 있나요? _ 090

인문과 음악

1. 음악교육의 이해 _ 096
 - 1) '음악' 하면 가장 먼저 무엇이 떠오르나요? _ 096
 - 2) 음악교육에 관해 알고 싶어요! _ 097
 - 3) 음악교육은 학교에서 왜 중요할까요? _ 098
 - 4) 학교 음악교육에서는 무엇을 배울 수 있나요? _ 101
2. 인문과 음악교육 _ 102
 - 1) 인문학과 음악은 어떤 관계가 있을까요? _ 102
 - 2) 음악 분야에서 인문학이 왜 강조되어야 할까요? _ 103
 - 3) 인문학의 관점에서 학교 음악교육은 어떠한 방향으로 가고 있나요? _ 107
 - 4) 인문학의 관점에서 미디어를 접목한 음악교육은 어떤가요? _ 110
3. 생활 속에서의 음악교육 _ 113
 - 1) 생활 속에서 음악 참여는 어떤 의미가 있을까요? _ 113
 - 2) 다양한 음악 공연에 참여해 보았나요? _ 113
4. 인문 소양을 위한 음악교육의 새로운 패러다임 _ 115
 - 1) 인문학의 관점에서 오케스트라 활동이 왜 중요한가요? _ 115
 - 2) 다문화 교육으로서 음악이 왜 중요할까요? _ 117
 - 3) 창의성 계발에 도움을 주는 창작 활동은 앞으로 어떻게 전개될까요? _ 118

인문과 국악

1. 국악의 이해 _ 124
 - 1) '국악' 하면 무엇이 가장 먼저 떠오르나요? _ 124
 - 2) '국악'의 뜻을 알아볼까요? _ 124
 - 3) 전통음악은 언제까지 연주된 음악을 말할까요? _ 124

- 4) 어떤 음악들이 전통음악에 포함될까요? _ 125
2. 국악교육의 중요성 _ 127
- 1) 해방 이후 국악교육의 상황을 알고 싶어요. _ 127
- 2) 학교에서 국악교육이 왜 중요하다고 생각하나요? _ 127
- 3) 민족주체성 확립의 관점에서 국악교육의 중요성을 알고 싶어요. _ 128
- 4) 인성 교육과 관련하여 국악교육을 어떻게 다룰 수가 있을까요? _ 130
- 5) 자연을 사랑하는 생태 전환 교육과 국악교육은 어떤 연관성을 가질 수 있나
요? _ 131
3. 인문학과 국악 _ 133
- 1) 국악과 인문학의 관계성을 설명해 주세요. _ 133
- 2) 우리 민족의 역사적 상황과 삶의 방식이 담겨 있는 국악은 어떻게 발전되었
나요? _ 134
- 3) 국악에는 우리 민족의 정신을 하나로 응집시키는 힘이 있나요? _ 137
4. 생활과 세계 속에 스며드는 국악 _ 138
- 1) 현재 국악은 우리에게 어떤 모습으로 존재할까요? _ 138
- 2) 케이팝에서도 국악의 요소가 많이 사용되나요? _ 140
- 3) 케이팝에서 국악의 요소를 활용한 사례들이 점점 증가할까요? _ 141
5. 인문 소양을 위한 국악교육의 새로운 패러다임 _ 141
- 1) 인문학의 관점에서 국악교육이 앞으로 지향해야 할 방향은 무엇일까요? _ 141

인문과 미술

1. 미술에 대한 이해 _ 148
- 1) '미술'하면 가장 먼저 무엇이 떠오르나요? _ 148
- 2) '미술'이라는 용어는 어떻게 만들어졌나요? _ 149
- 3) 미술은 인류의 삶에서 어떻게 시작되었나요? _ 149
- 4) 미술은 어떠한 변화를 거쳐 왔을까요? _ 151
- 5) 각 시기별로 대표적인 미술작품을 알고 싶습니다. _ 152

- 2. 미술교육의 중요성 _ 156
 - 1) 미술교육이 왜 필요한가요? _ 156
 - 2) 미적 감수성 계발과 관련하여 미술교육의 역할을 알고 싶습니다. _ 156
 - 3) 미술이 정서적 안정에 어떻게 도움을 주나요? _ 157
 - 4) 소통 수단으로서 미술은 어떻게 활용될까요? _ 158
 - 5) 미술교육에서 다양한 표현 매체는 학생들에게 어떠한 영향을 줄까요? _ 160
 - 6) 창의·융합적 사고를 위해 미술교육은 어떻게 전개되어야 하나요? _ 161
 - 7) 미술교육에서 비평적 사고가 어떻게 계발될 수 있을까요? _ 162
- 3. 미술의 인문학적 가치 _ 163
 - 1) 미술교육의 인문학적 가치는 무엇일까요? _ 163
 - 2) 미술은 사회와 어떻게 관계해 왔을까요? _ 164
 - 3) 미술과 인문학은 어떤 관련성이 있을까요? _ 166
- 4. 생활 속의 미술 _ 167
 - 1) 오늘날 미술은 우리에게 어떤 모습으로 존재할까요? _ 167
 - 2) 사회참여 미술이란 무엇입니까? _ 168
 - 3) 미술이 치료의 목적으로 사용되기도 하나요? _ 169
- 5. 인문 소양을 위한 미술교육의 새로운 패러다임 _ 171
 - 1) AI와 공존하는 뉴노멀 시대에 미술교육은 어떤 모습으로 나아가야 할까요? _ 171
 - 2) 인문학의 관점에서 미술교육이 지향해야 할 방향은 무엇일까요? _ 171

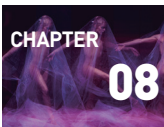
CHAPTER

07

인문과 교육연극

- 1. 교육연극의 이해 _ 178
 - 1) 교육과 연극은 어떻게 만나게 되었을까요? _ 178
 - 2) 교육연극은 전문연극과 어떻게 다른가요? _ 178
 - 3) 학습관의 변화와 교육연극은 어떤 관련이 있을까요? _ 180
 - 4) 교육연극에도 다양한 갈래가 있나요? _ 181
 - 5) 학교에서 교육연극이 중요해진 이유는 무엇일까요? _ 182

- 6) 학교에서 몸으로 표현하는 경험은 왜 중요할까요? _ 183
- 7) 언어만으로는 의사소통이 충분하지 않다는 것은 어떤 의미일까요? _ 183
- 8) 교육연극은 어떤 면에서 학습자 중심 교육이라고 할 수 있나요? _ 184
- 9) 교육연극에서는 협력을 어떻게 경험하게 될까요? _ 185
- 2. 교육연극의 가치 _ 186
 - 1) 교육연극의 핵심 작동원리는 무엇인가요? _ 186
 - 2) 상상한다는 것은 왜 인지적일까요? _ 187
 - 3) 교육연극은 어떻게 공감 능력을 키울 수 있나요? _ 188
 - 4) 교육연극은 어떻게 의사소통 능력을 키울 수 있나요? _ 190
 - 5) 교육연극을 가르치는 교사에게 요구되는 역할은 무엇인가요? _ 191
- 3. 학교에서의 교육연극 _ 193
 - 1) 교육연극 수업에서 다루는 주제는 주로 어떤 것인가요? _ 193
 - 2) 교육연극의 수업사례를 소개해 줄 수 있을까요? _ 195
- 4. 인문적 관점에서 교육연극의 새로운 패러다임 _ 199
 - 1) 미래 교육에서 교육연극이 할 수 있는 일은 무엇일까요? _ 199
 - 2) 교육연극은 어떻게 삶의 기술을 다루는 미래 역량을 키울 수 있을까요? _ 200
 - 3) 미래의 교육연극이 AI로 대체될 수 있을까요? _ 201

CHAPTER

08

인문과 무용

- 1. 무용에 대한 이해 _ 208
 - 1) 여러분은 '무용' 하면 무엇이 가장 먼저 떠오르나요? _ 208
 - 2) '무용'이라는 용어는 어떤 뜻일까요? _ 208
 - 3) 무용은 인류의 삶에서 어떻게 시작되었을까요? _ 209
 - 4) 무용은 어떠한 변화를 거쳐 왔을까요? _ 210
 - 5) 그렇다면 한국의 춤은 어떠한가요? _ 212
 - 6) 예술 무용과 대중 무용은 무엇이 다른가요? _ 212
- 2. 무용 교육의 중요성 _ 214

- 1) 무용의 교육적 중요성을 알고 싶습니다. _ 214
- 2) 학교에서 무용 교육이 어떻게 운영되고 있습니까? _ 214
- 3) 전인교육으로서의 무용 교육을 어떻게 바라보아야 할까요? _ 215
- 4) 우리 삶의 일부로서 무용 교육의 비전은 무엇일까요? _ 216
3. 무용의 인문학적 가치 _ 217
 - 1) 무용은 개인에게 어떠한 의미가 있을까요? _ 217
 - 2) 무용은 인간관계와 소통에 어떤 영향을 미칠까요? _ 217
 - 3) 무용에는 민족의 정신을 하나로 응집시키는 힘이 있나요? _ 218
4. 생활 속의 무용 _ 219
 - 1) 현재 무용은 우리에게 어떤 모습으로 존재할까요? _ 219
 - 2) 무용에 참여하는 사람들은 어떤 사람들일까요? _ 219
 - 3) 커뮤니티 댄스란 무엇인가요? _ 221
 - 4) 무용이 치료의 목적으로 사용되기도 하나요? _ 222
 - 5) 댄스 테라피와 커뮤니티 댄스의 궁극적인 목표는 무엇인가요? _ 224
5. 인문 소양을 위한 무용 교육의 새로운 패러다임 _ 224
 - 1) AI와 공존하는 뉴노멀 시대에 무용 예술은 어떠한 변화를 맞이하고 있나요? _ 224
 - 2) 무용 현장에서는 인문학의 관점에서 어떤 고민을 하고 있나요? _ 226
 - 3) 인문학의 관점에서 무용 교육이 앞으로 지향해야 할 방향은 무엇일까요? _ 228

CHAPTER

09

인문과 디자인

1. 디자인의 개념 이해 _ 234
 - 1) '디자인'과 '미술'의 차이점은 무엇일까요? _ 234
 - 2) '디자인'에서 중요하게 다루는 것은 무엇일까요? _ 234
 - 3) '디자인'으로 특정 짓게 하는 중요한 요소는 무엇일까요? _ 236
 - 4) '디자인'과 '미술'은 어떻게 구분할 수 있나요? _ 237
 - 5) '디자인'은 왜 공부해야 하나요? _ 238
2. 인문학과 디자인 _ 240

- 1) 디자인과 인문학의 관계성을 설명해 주세요. _ 240
- 2) 디자인이 본격적으로 시작된 19세기 사회적 환경은 어떠했나요? _ 241
- 3) 디자인과 관련하여 산업혁명은 어떤 의미가 있을까요? _ 242
3. 디자인 이슈로 세상 읽기 _ 245
 - 1) 국가 정체성과 관련된 디자인 이슈는 어떤 것이 있을까요? _ 245
 - 2) 전쟁과 관련된 디자인 이슈는 어떤 것이 있을까요? _ 248
 - 3) 어린이와 관련된 디자인 이슈는 어떤 것이 있을까요? _ 250
 - 4) 안전과 관련된 디자인 이슈는 어떤 것이 있을까요? _ 253
 - 5) 자연과 관련된 디자인 이슈는 어떤 것이 있을까요? _ 254
4. 인문 소양을 위한 디자인교육의 새로운 패러다임 _ 256
 - 1) 인문학의 관점에서 디자인교육이 지향해야 할 방향은 무엇일까요? _ 256

CHAPTER

10

인문과 사진

1. 사진의 이해 _ 262
 - 1) 사진은 언제 어떻게 탄생했을까요? _ 262
 - 2) 사진의 원리를 알고 싶습니다. _ 262
 - 3) 사진이라는 용어에는 어떤 의미와 역사가 있을까요? _ 263
 - 4) 사진은 어떻게 발전해 왔을까요? _ 265
 - 5) 현대사회에서 사진의 영향력은 어떠한가요? _ 266
2. 사진교육의 중요성 _ 267
 - 1) 사진교육이 왜 중요한가요? _ 267
 - 2) 사진교육이 이미지 리터러시와 미디어 교육으로서 왜 중요한가요? _ 267
 - 3) 자기 이해와 성찰의 관점에서 사진교육이 왜 필요한가요? _ 268
 - 4) 문화의 다양성과 세계 이해의 관점에서 사진교육이 왜 중요한가요? _ 269
3. 우리나라 사진교육의 현황 _ 270
 - 1) 학교 교육에서 사진교육은 어떻게 이루어지고 있나요? _ 270
 - 2) 미술 교과 내에서 사진교육은 어떻게 진행되고 있나요? _ 271

- 3) 문화예술교육으로서 사진교육은 어떻게 이루어지고 있나요? _ 271
- 4. 사진의 인문학적 가치 _ 272
 - 1) 인문학의 관점에서 사진은 어떤 가치를 지니고 있나요? _ 272
 - 2) 사진은 어떻게 우리 생각과 삶을 답나요? _ 273
 - 3) 사진이 담은 시간은 어떤 가치를 지니고 있나요? _ 274
- 5. 생활 속의 사진 _ 276
 - 1) 사진은 인간의 삶과 어떻게 관련되어 있나요? _ 276
 - 2) 초상사진은 어떤 의미를 지니고 있나요? _ 276
 - 3) 동작의 기록은 생활을 어떻게 바꾸었나요? _ 280
 - 4) 기록 사진에 대해 알고 싶습니다. _ 282
 - 5) 예술 사진은 무엇을 보여 주나요? _ 283
- 6. 인문 소양을 위한 사진교육의 새로운 패러다임 _ 285
 - 1) 기술의 변화와 함께 사진교육은 어떻게 변화되어야 할까요? _ 285
 - 2) 사유와 인식의 과정을 고려하는 사진교육은 어떻게 이루어져야 하나요? _ 287
 - 3) 문화 다양성의 관점에서 사진교육을 어떻게 수행해야 할까요? _ 288

- 찾아보기 _ 293